JACKSON POLLOCK

Nace: 28 de enero de 1912
Lugar: Cody, Wyoming, EEUU

Muere: 11 de agosto de 1956
Lugar: New York, EEUU

BIOGRAFÍA

Pintor estadounidense, el miembro más destacado del expresionismo abstracto. Sus primeras obras, en el estilo naturalista de Benton, representan escenas estadounidenses de forma realista. Entre 1943 y 1947 Pollock, influido por el surrealismo, adoptó un estilo más libre y abstracto, evolucionando hacia el expresionismo abstracto. Falleció en un accidente de coche, cerca de Nueva York.

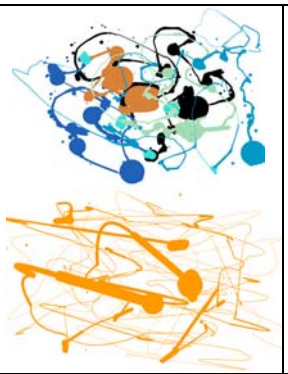
LINKS RELACIONADOS:

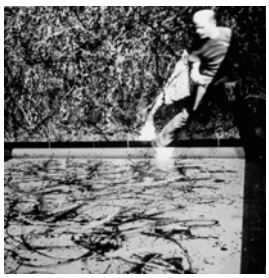
Lullatone: utilidad para hacer sonidos con gotas
http://www.lullatone.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/raindrop.swf
Oval sound:
https://www.youtube.com/channel/UChdc6cOrH4wQB48BbEMGAiQ
Murmur with oval sound:
https://www.youtube.com/watch?v=jsajJoeZJjo
Ludovico Einadi:
https://www.youtube.com/watch?v=6R3fYEFCZz8
https://www.youtube.com/channel/UCPZUQqtVDmcjm4NY5FkzqLA

GOTA A GOTA

Lee Krasner,
mujer de Jackson Pollock

OBRAS





VALORACION DEL ESTILO

Lejanos entusiasmos

El desafío que fue la obra y la vida de Pollock se revela ya en su primera exposición, en que aparecen más o menos claras, confusas o asimiladas las influencias de los surrealistas, en general y de Masson, en particular, además de Kandinsky y, sobre todo, "los dos pintores que más admiro", Picasso y Miró, además de los muralistas mexicanos y su admiración, nunca negada, por las calidades plásticas del arte de los indios de las reservas ("Esta influencia no es intencional, sino probablemente consecuencia de recuerdos y lejanos entusiasmos").Los problemas económicos, no resueltos a pesar de su trabajo, las sucesivas curas de desintoxicación alcohólica y el psicoanálisis emprendido, fueron durante años el cotidiano de este artista, en una continua lucha por dejar surgir, como un torrente, su poderoso inconsciente mediante una iconografía personal, desgarrada, agresiva, torturada y arquetípica (mandalas, *totems,* matrices, serpientes, figuras de mujer...), cantera de un arte donde la imagen aparece poderosa, no velada todavía por el flujo y reflujo del *dripping,* como en *Guardians of the Secret* (1943), un lobo apaciblernente tumbado, pero vigilante, con un grafismo rápido, desencadenado, sinuoso, que será una constante en toda su obra posterior.

Pintar lo que se es

Comienza así un proceso de olvido, de desembarazarse del saber aprendido, porque no se trata de ilustrar sentimientos, "sino de expresarlos", dejando de lado las normas, la belleza o la fealdad o cualquier clase de ortodoxia técnica. Pintar es descubrirse a sí mismo -"Todo buen pintor pirita lo que es"-, y el gesto se impone convirtiéndose en forma y color. No hay croquis ni proyectos: la pintura se aborda directamente; el lienzo, extendido sobre el suelo, es un espacio en el que actuar, la obra no es ya representación, sino acontecirniento. El movimiento, espontáneo, pero controlado, queda inscrito en el lienzo gráficamente; no hay límites ni centro, la tensión se acumula por igual en todas sus partes. La línea realizada con la ayuda de un pincel bien cargado, un palo o incluso una jeringa se agita, se encabrita, se enreda en formas cósmicas que *poseen* la tela al ritmo del movimiento del artista; cuando el *trance,* el íntimo e intenso contacto entre la obra y el hombre desaparece, la obra está acabada.Poco importa que otros, Merrild, Max Erns o Masson, emplearan, aunque de forma muy limitada, el procedimiento antes que él: ninguno lo llevó hasta sus últimas consecuencias, en ninguno de ellos se dio esta simbiosis fundamental entre pensamiento y acción; para ninguno, salvo para Pollock, significó un paso definitivo; sólo él se lanzó a la desesperada, sin protegerse, corriendo el riesgo de encontrarse al borde de lo irremediable, al final de un callejón sin salida. Continuar por esta vía era copiarse a sí mismo, repetir indefinidamente este gesto, por fundamental irrepetible, era privar de sentido a su obra. La convulsión que supusieron para Pollock los cuadros de su llamada "época clásica" no le permitió *jugar* con su pintura, porque pintar "es querer ser", y esta fue, en definitiva, su batalla fundamental.

La victoria final

A partir de 1952, la imagen aparece de nuevo, sin importar que estuviera velada en sus *drippings;* Pollock es ya una figura destrozada. Contra la opinión de muchos que se negaron a ver en Pollock otra cosa que un pintor abstracto, frente a los teóricos que consideraron este resurgimiento como *regresión,* fiel consigo mismo, él siguió su camino, el corto camino que le quedaba ya por recorrer. Es la época de sus *pinturas negras,* líricas y terribles a la vez, pero también de, *Greyed Raimbow* y *The Deep,* casi una premonición. A partir de 1953, Pollock abandonó prácticamente la pintura y, una vez más, el alcohol impuso su dictadura. ¿Accidente o suicidio? Muchos son los que comparten la opinión de Robert Motherwell: "Es difícil de decir, pero es probable que Pollock se haya finalmente destruido". Pollock es también el padre del *happening, pop-art, minima*l y conceptuales reconocen su deuda, y el *body-art y el patter painting* y las *performances,* planea la sombra del artista.

FRASES CÉLEBRES

La pintura tiene una vida propia. Yo trato de dejar que aflore.

No trabajo a partir de dibujos o bocetos de color... Quiero expresar mis sentimientos en lugar de ilustrar.

La pintura es un estado del ser... Todo buen artista pinta lo que es.

Para nuevas necesidades, necesitamos nuevas técnicas.

No tengo miedo de hacer cambios, destruir la imagen, etc. Porque la pintura tiene vida propia.

El artista moderno trabaja con el espacio y el tiempo, y expresa sus sentimientos en lugar de ilustrar.

Técnica es sólo un medio de llegar a una declaración.

¿Cómo sabe cuando termina una pintura? Pollock: ¿Cómo sabes cuando terminas de hacer el amor?

En el piso me siento más a gusto. Me siento más cerca, más una parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar en los cuatro lados y estar literalmente en la pintura.

Cuando estoy en mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo.

LA TÉCNICA DEL ACTION-PAINTING.

Los colores que usa Pollock son los que fabrica la industria, el esmalte sintético, las pinturas metalizadas; Pollock los rescata de su servidumbre, los trata como materias vivas y autónomas que tienen sus particulares maneras de ser: fluir en pequeños hilos, coagularse en manchas, fragmentarse en salpicaduras... No se coloca ante la tela, sino que gira encima de ella; se va excitando con el ritmo de los colores lo que le obliga a realizar movimientos cada vez más intensos y frenéticos, hasta que la pintura le impone su ritmo. Las situaciones visuales que deberá afrontar serán siempre nuevas e imprevistas; todo consiste en mantener el ritmo, un paso en falso podría romper el nexo que une al pintor con su pintura. No hay una clave de lectura ni un único mensaje a descifrar en la pintura de Pollock; nada de la experiencia de la pintura se puede transferir y utilizar en el orden social. Con Pollock nació, en el arte americano, lo que se denominó la "beat generation", la generación quemada.

Después de la segunda Guerra Mundial se llegó a considerar como inevitable la muerte del arte.

En el origen de esta idea se encuentra una revolución moral: en una sociedad que acepta el genocidio, los campos de exterminio y la bomba atómica, no son posibles los actos de creación. La guerra se había convertido en el aspecto culminante de la destrucción sistemática y organizada, en un hacer para destruir dentro de una sociedad que se autodefine como de consumo. Un arte que se consume al disfrutarlo, puede ser arte o no serlo, pero en cualquier caso será totalmente distinto de todo el arte del pasado.

EL ACTION PAINTING Y LA TEORÍA ESTÉTICA DEL INFORMALISMO

Lo Informal es una situación de crisis: se renuncia al lenguaje para reducirlo a puro acto. La civilización europea es una civilización el conocimiento (del logos, de la palabra). Hace depender el actuar del conocer ("cogito ergo sum"). Por su parte, la civilización americana es una civilización pragmática, de la acción ("existo porque hago"). En el choque de ambas concepciones, la razón, la palabra y el conocimiento, pierde la batalla ante la política basada en la fuerza. ¿Por qué, pues, seguir contraponiendo la utopía de la razón al brutal realismo del poder?.

Informal quiere decir negación de las formas clásicas de dirección unívoca, no abandono de la forma como condición base de la comunicación". Lo informal no decreta la muerte de la forma sino que la considera como un campo de posibilidades. Significa precisamente lo contrario a toda forma, opuesto a toda voluntad formativa, rebeldía frente a toda estructura preconcebida y racional; lo que sucede es que el significado es posterior a la existencia del signo y es el receptor quien, al interpretar la obra, le atribuya un determinada significado.

En las obras sígnico-gestuales existen configuraciones irregulares, ejecutadas en su mayoría al azar. Una serie de pinturas se decantan hacia lo sígnico y otras hacia lo gestual (Pollock); sin embargo, tienen en común la velocidad de ejecución, o lo que es lo mismo, la pintura considera como acción. Con Jackson Pollock la Action Painting alcanza su máximo desarrollo. Concibe el signo como prolongación de la interioridad del artista. Considera que la esfera del arte es el inconsciente al que sólo se puede llegar a través del arte. El credo de la sociedad americana es "existir para hacer", aunque lo contrario también es cierto: "se hace para existir". Antes de la acción no hay nada, ni sujeto, ni objeto, ni espacio, ni tiempo. Por ello Pollock parte de cero, de la gota de color que deja caer sobre la tela; su técnica del "dripping" deja un cierto margen a la casualidad y al azar.

La Action Painting y la música de jazz son dos de las aportaciones más importantes que América ha dado a la civilización moderna. Es interesante establecer una comparación entre ambas. El jazz es una música sin proyecto, que se compone al interpretarla, rompe con todos los esquemas melódicos y sinfónicos, y cada instrumento desarrolla un ritmo propio; la excitación colectiva de los intérpretes enlaza estos ritmos, y más que una orquesta se trata de un conjunto de solistas. Es música negra. Por su parte la Action Painting es también pintura sin proyecto, es una acción que se desarrolla, rompe todos los esquemas espaciales y cada color desarrolla su propio ritmo; la tensión descargada por el artista enlaza los distintos ritmos, y cada color responde y potencia a los otros.

La Action Painting americana no representa ni expresa ninguna realidad, ni subjetiva ni objetiva, sino que descarga una tensión que se ha acumulado en el artista. Es una acción no proyectada en una sociedad en la que esto está proyectado; es una reacción violenta del artista-intelectual contra el artista-técnico, es decir, el diseñador industrial, que se ha integrado en el sistema y se dedica a embellecer los productos de consumo. Dicho brevemente, el arte americano es la expresión del malestar en una sociedad del bienestar. Pollock desahoga su ira contra la sociedad proyectista haciendo de su pintura una acción no proyectada.